

## ¿QUE ES ARTE?

El autor de este ensayo nos explica porque no es preciso ni exacto definir la palabra



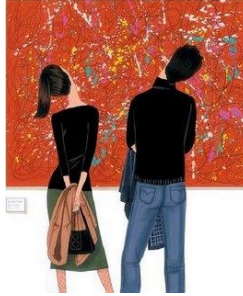
arte, es algo muy subjetivo y cada persona la define según sus parámetros personales de belleza, armonía y creatividad.

Este significado ha mutado a lo largo de la historia, en la actualidad relacionamos arte con pintores, escultores, escritores y todo lo relacionado con creación innovadora y talentosa, pero en la época medieval lo relacionaban con lógica y gramática e incluso nos dice el autor que en el renacimiento los pintores y escultores se consideraban artesanos.

Este término se ha movilizado a lo largo de la historia y ahora cada persona según su criterio define que es arte y que no, entre líneas nos hace pensar que relacionamos todo lo que nos causa emoción con arte, pero una película de erotismo puede ser arte? un silletero Colombiano es un artista?, ahora entiendo porque no es fácil hallar una definición precisa, yo hasta el momento lo relaciono con la

creación de pinturas, escritos, esculturas y escenas teatrales y musicales con un don especial para ejercerlas.

## ¿COMO MIRAR UN CUADRO?



En este escrito se analizan 4 obras hechas en épocas y estilos diferentes lo primero que nos dice la escritora de este ensayo es mirar **el objetivo concreto** de cada cuadro.

El primer cuadro realizado por un pintor rupestre muestra un bisonte, las hipótesis dicen que con esta representación el cazador o la tribu conseguían con mayor facilidad capturar el animal, también lo relacionan con el vudú, porque entre sus creencias al chuzar con un alfiler a un muñeco que representaba a una persona lo perjudicaban tal vez hicieron esta apología para que el animal cayera.

La segunda imagen es procedente de una primitiva iglesia cristiana y representa la resurrección de lázaro, la pintura es muy representativa y clara.

La tercera pintura al óleo del pincel de Bronzino no es tan fácil de leer, su principal protagonista es Venus la diosa pagana del amor la descripción que se hace en este escrito es muy detallada y de gran ayuda para entender y contextualizar la obra.

La cuarta obra de Jackson Pollock no tiene una historia concreta para contar, deja ver la pasión del artista lanzando pintura sobre un lienzo para dar y crear una estructura abstracta.

Con estas miradas, llega la segunda manera de mirar un cuadro, es preguntarnos e indagar por la cultura y la época donde se realiza el cuadro, esto nos sirve para contextualizar y acercarnos a lo que nos quiere decir el artista.

La tercera manera de contemplar un cuadro, es según las apreciaciones de Susan Wood Ford estudiar su grado de realismo, es decir no llegar a lo que parece obvio a primera vista y evitar preguntar qué tan parecidas son estas obras a la realidad cuando el interrogante pueda sea intrascendente.

La cuarta y última manera de mirar un cuadro es por su diseño, colores, formas ya que estas tienen una finalidad y una función dentro de la obra.

## MIRADA A CUATRO CUADROS

Cueva de manos  
Santa Cruz  
Argentina

Esta es una pintura rupestre es muy antigua, hasta el momento las inscripciones más antiguas están fechadas en el 7350 antes de Cristo.

Esta pintura es la más célebre y antigua, son siluetas en negativo de las manos, esta es una expresión artística de los pueblos suramericanos.



## La Anunciación de Francesco Albani

Objetivo: Representar la encarnación del verbo.

La historia que todos los cristianos conocemos es plasmada en esta obra, Dios anuncia a través de Gabriel el decreto divino de "hacer rendición del género humano" ser la madre de su hijo Jesús.

Albani deja ver el uso del manierismo en su obra, la virgen, los ángeles y Dios, tienen rostros pequeños y semblante estilizado y posturas artificiales.

Cada detalle de este cuadro nos muestra frescura, tranquilidad y divinidad. Dios con aires celestiales aparece entre nubes y ángeles para descubrir a María la elegida para encarnar a su hijo, la paloma desciende mientras la virgen alza sus manos al cielo y Gabriel observa con aire de sumisión y amor.

Influencias del autor: El clasicismo que aprendió Albani en la escuela de Bologna se refleja en este cuadro. Se evidencia que la

composición está construida sobre un triángulo estricto equilátero, se utiliza una restringida gama de colores pero se resaltan los dorados, sin embargo los colores que utiliza en la virgen son más vivos.



## TIZIANO - AMOR SACRO Y AMOR PROFANO

Esta cuadro también llamado Venus y la doncella, es un lienzo pintado al óleo alrededor su contemplación es un preludio de su consecución ultraterrenade 1515, en este cuadro hay una joven doncella con un vestido blanco, a su lado esta

Cupido y la Diosa Venus que la asiste. El cabello suelto de la dama la corona de mirto (*planta sagrada de Venus*), además del velo transparente que cae sobre sus hombros, las rosas y el

## ARTE Y ESTETICA

---

cinturón que simula la castidad nos indican que la joven es una novia.

La escena está influenciada por la concepción neoplatónica renacentista, la cual dice que la

belleza terrenal es un reflejo de la belleza celestial y su contemplación es un preludio de su consecución ultra terrena. (Investigación en Wikipedia)



### CAPRICO - ANA CABRERA GROHS

Esta artista se basa en un arte contemporáneo en este caso abstracto, dice que a través de sus pinturas desea lograr paz interior y libertad, sus temas preferidos son la naturaleza, flores, montañas, paisajes, en este cuadro encontramos colores pálidos que dan un aire de tranquilidad.



### ARTE Y VIOLENCIA

Todos los días nos encontramos con noticias y episodios cotidianos violentos, tal vez caemos en el error de mirarlo como algo tan normal que nos volvemos ajenos e insensibles a estos hechos. Gracias a la capacidad y creatividad que poseemos podemos utilizar el arte como una herramienta para crear un cuadro, una escultura o una obra que transmita un mensaje y una visión que generen un sentimiento de rechazo contra la violencia e inviten a sensibilizarnos con estas problemáticas.

Hay muchas formas de expresarnos en contra de la violencia y la indiferencia, el solo hecho de criticar o salir a protestar con papas bombas o crucificarnos no son salidas para expresar nuestro desacuerdo. Por ello artistas de todo el mundo plasman en sus obras mensajes e imágenes que nos invitan a reflexionar y hacer una crítica a esta sociedad de individualismo y falta de solidaridad.



## ARTE Y ESTETICA



El clasicismo es una corriente estética e intelectual, este término se refiere a la actitud estética de una época, su auge se dio en los siglos XVII y XVIII.

El clasicismo es uno de los pilares en que se apoya el Renacimiento, con una vuelta hacia las formas clásicas griegas y romanas en todas las artes. Los temas mitológicos invaden las pinturas, las esculturas y la lírica desde finales del siglo XV, empezó en Italia y se expandió rápidamente en todo el continente Europeo.

Esta corriente se expresó en todos los dominios del arte pasando por la arquitectura, la música la literatura y el arte. El clasicismo se impuso remplazando el Barroco, dejando espacio al Romanticismo antes de renovarse a través del Neoclasicismo.

## Clasicismo en la Pintura

Esta tendencia o arte pictórica represento una alternativa a la pintura barroca. El clasicismo y el caravagismo surgieron en Italia como reacción al manierismo, las dos se encajan cronológicamente dentro de la pintura barroca, pero con características diferentes a la del Barroco pleno, algunas de sus características son:

- Las obras son cerradas y las figuras son colocadas en el centro de la composición.

- Las formas se pueden observar claramente y son independientes.
- No hay violentos contrastes ni exageradas actitudes.
- El color dibujo sobre el color.
- Predomino un tipo de paisaje sereno y equilibrado donde a menudo aparecen ruinas clásicas. Este paisaje clasicista predomino en Francia



## Pintura Barroca

Durante el barroco la pintura adquiere un papel decisivo en las manifestaciones artísticas. Se convirtió en la expresión más característica del peso de la religión en los países católicos y del gusto burgués en los países protestantes.

Se dio un paso a nuevos géneros, dando paso a bodegones, paisajes y retratos. Las características principales de la pintura barroca son:

- ✚ Primacía del color: Las formas son definidas por manchas de color y de luz, no por la línea ni por el dibujo.
- ✚ En el Renacimiento, la función de la luz era que las formas se vieran plenamente; a diferencia del cambio en el Barroco, los cuadros no se iluminan de manera uniforme. Cada pintor hará uso de esa luz según sus características.
- ✚ Tendencia al realismo: se inclinaron por lo más crudo de la vida humana, la vejez, deformidad y cadáveres, el paisaje y los bodegones tomaron fuerza.
- ✚ Composiciones abiertas, asimétricas, movida y atectónica sobre todo la base de diagonales, escorzos y líneas en cruz-aspa.
- ✚ Dominio de la tercera dimensión.

## Pintura Barroca en Italia



Los temas tratados en la pintura barroca:

- ✚ Hechos religiosos especialmente místicos, martirios de santos, visiones milagros.
- ✚ Elementos como nubes, ángeles y destellos de luz, realzan el dramatismo sagrado.
- ✚ Aparecen frecuentes desnudos, basados en historias mitológicas.
- ✚ Retratos donde se enfocan no solo en el aspecto físico, sino lo psicológico.
- ✚ Se plasman escenas de la vida cotidiana.
- ✚ Hechos históricos.

Una de las características de la pintura barroca en Italia es la representación de todo tipo de realidades (lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable). El naturalismo desemboca en el realismo.

El principal artista de la pintura barroca tenebrista es, **Caravaggio** es el mejor representante del naturalismo, usaba imágenes tétricas con efectos de luz.

El principal representante del clasicismo es: **Annibale Carracci**

La familia Carracci tiene mucha importancia porque supone la transición del último manierismo al primer barroco.



## Pintura Barroca en España

Conocida como el siglo de oro, este periodo dio luz a importantes artistas de todos los tiempos, no solo en España, sino del arte occidental.

- ✚ Predominan los temas religiosos porque es el momento de la Contrarreforma.
- ✚ Los pintores españoles reciben la influencia del tenebrismo de Caravaggio en el tratamiento de la luz, aunque luego lo abandonan.

- ✚ Existe una deliberada ausencia de sensualidad en la pintura como consecuencia del periodo histórico que se vive, muy influido por el miedo a la Inquisición.
- ✚ El principal cliente de los pintores es la poderosa Iglesia de la época. (Excepto en el caso de Diego Velázquez y otros pocos pintores de la Corte).

## Arte de la Antigua Grecia

Es un estilo elaborado por antiguos artistas griegos. Su característica principal radica en la busca de la belleza ideal recreada dentro de un mundo ideal, mediante la imitación de la naturaleza en el sentido de la mimesis aristotélica. Se divide en cuatro periodos estilísticamente: periodo geométrico, arcaico, clásico y helenístico.



## Vestigios

# ARTE Y ESTETICA

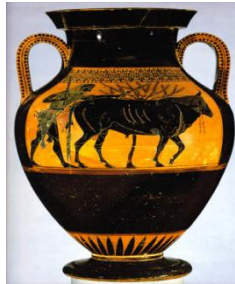
---

El arte antiguo griego ha perdurado en la forma de las esculturas y arquitectura, así mismo prevalecen en artes menores el diseño de monedas y el grabado de gemas y alfarería.

En la  
los  
fueron  
tiempo



cerámica la  
ánforas se  
diseños  
hasta cobrar



pintura griega tuvo un gran protagonismo, en platos vasijas y desarrolló este arte, al comienzo eran formas geométricas pero se enriqueciendo con el paso del volumen.

## ESCULTURA

Las primeras esculturas griegas fueron figuras humanas pequeñas con materiales como la arcilla el marfil o la cera. En el periodo arcaico comenzaron a trabajar la piedra.



## HISTORIA Y DISEÑO

### *Invención de la escritura*

La invención de la escritura es sin duda uno de los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad, ya que con esta invención se hizo posible la comunicación a distancia, tanto en el espacio como en el tiempo.



Los primeros códigos de escritura aparecieron entre el siglo V y IV milenio antes de Cristo en Egipto, Mesopotamia y China. La escritura nació con fines prácticos como llevar cuentas y contar cuantos bienes poseían, en las adineradas ciudades de Mesopotamia, bajo la forma de pictogramas o escritura pintada, por medio de dibujos se representaban algunos objetos, por ejemplo el dibujo de una luna representaba evidentemente la luna.

Los sistemas ideográficos empleaban la combinación de varios pictogramas para representar lo que no se podía dibujar como ideas y verbos de significación abstracta, se combinaban los pictogramas chinos sol y árbol para representar la palabra cardinal Este.

Así las cosas los primeros sistemas de escritura fueron pictográficos ideográficos y la combinación de los dos. Entre estos encontramos la escritura cuneiforme de los babilonios y los asirios, la escritura jeroglífica de los egipcios, los símbolos de la escritura china, japonesa y pictogramas de los mayas.

## Mesopotamia



En Mesopotamia, se ubican diferentes culturas con un rasgo en común: su escritura sobre tablillas de arcilla. En Mesopotamia no había ni piedra ni madera, salvo la de la palmera, que es de mala calidad. En cambio abundaba la arcilla, que proporcionó un material barato para la escritura, de buena duración y manipulación.

## JEROGLIFICOS EGIPCIOS

Los Jeroglíficos y signos cuneiformes representaban signos complejos el equivalente a los que conocemos como sílabas.

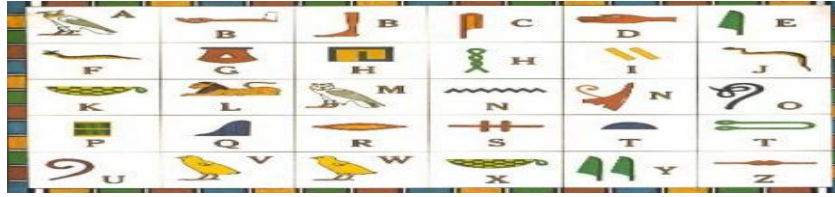
El empleo de los signos fonéticos fue el invento creador de la verdadera escritura. Esto fue obra de los fenicios, pueblo comerciante de Oriente, que hacia el año -1000 inventó el primer alfabeto, del que, a través de griegos y romanos, deriva el nuestro. Su comercio marítimo

facilitó intercambiar y transmitir cultura por todo el Mediterráneo, desde Chipre hasta España, pasando por Grecia e Italia. Hacia el año 1200 antes de J.C crean el primer alfabeto fonético, compuesto por veintidós signos o letras, todas consonantes. Las vocales no estaban representadas, pero se pronunciaban, por lo que este primer alfabeto es llamado silábico.

El alfabeto simplificó el aprendizaje de la escritura y

permitió a la mayoría de las clases sociales acceder a la cultura, pues supone una gran reducción de signos con respecto a las demás escrituras, ya que la silábica constaba de cerca de 90 símbolos, la cuneiforme de 700 y la china cerca de varios miles de símbolos.





## PAPIROS Y ESCRITURAS

Los papiros fueron un gran avance dentro de la comunicación visual egipcia, este era una especie de papel para escribir manuscritos elaborado a partir de una planta acuática, muy común en el río Nilo y en algunos lugares de la cuenca mediterránea.



Su elaboración era exclusiva y monopolizada por la realeza entre los pueblos de la cuenca oriental del Mediterráneo, gracias a su gran utilidad. Su uso se hizo universal en la época de Alejandro Magno. Cuando declino la antigua cultura Grecia su uso declino y fue sustituido por el pergamino.

## LOS PRIMEROS MANUSCRITOS ILUSTRADOS

Los egipcios fueron los primeros en elaborar los manuscritos ilustrados, combinando dibujos y palabras para transmitir información. Su importancia radica no sólo en su valor artístico histórico sino también en el complicado uso del alfabetismo mundial.

Gran parte de estos manuscritos sobrevivieron en la Edad Media, precedidos por el arte renacentistas y unos pocos de la antigüedad renacentista. La mayoría de estos manuscritos son de carácter religioso

Algunos fragmentos de manuscritos ilustrados perduraron en papiro. La mayoría de los manuscritos

medievales, ilustrados o no, fueron escritos sobre pergamino, aunque los manuscritos ilustrados suficientemente importantes fueron escritos sobre los de mejor calidad, llamados papel vitela, tradicionalmente elaborado con piel de becerro, aunque a veces otros pergaminos de alta calidad de otras pieles también eran llamados con este término.



## Identificación Visual

En el antiguo Egipto se utilizaron inventos tales como sellos cilíndricos y marcas de propietario en artículos como la alfarería, los diseños arquitectónicos basados en los ladrillos, dibujos decorativos y fundamentos de la escritura. Ellos usaron el sello del escarabajo que expresaba amor a la forma natural y a la decoración, este escarabajo fue venerado como algo sagrado y mágico.

La majestuosa cultura griega sobrevivió por más de 3000 años, los papiros, los jeroglíficos y los manuscritos ilustrados fueron grandes aportes para la comunicación visual.



## La Contribución Asiática

### Caligrafía China

El diseño de cada uno de los símbolos, hace de la caligrafía china una forma de arte pura visual y no alfabética, las líneas en diferente composición que forman un cuadrado imaginario, son la composición de estos símbolos. Los chinos dejaron atrás el realismo de los

jeroglíficos por formas más abstractas, en sus inicios se desarrollaron sustantivos sencillos, pero paulatinamente su lenguaje se fue enriqueciendo, inventaron caracteres para expresar sentimientos, colores, tamaños etc.

En sus comienzos los caracteres chinos se grababan en los huesos de los bueyes o caparazones de tortuga, posteriormente en bronce. También se hicieron libros con tablillas de bambú anudadas



## Invención del Papel

Tradicionalmente se dice que el primer proceso de fabricación de papel su desarrollado por eununco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, en el S. II d. C. Durante unos 500 años, al principio la fabricación del papel estuvo limitada en China, posteriormente en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia Central. Los chinos transmitieron su conocimiento con los árabes, quienes lo llevaron a España y Sicilia en el siglo X. Pronto la elaboración de papel se extendió a Francia.

Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no sólo de trapos viejos o algodón sino también de gran variedad de fibras vegetales; además la creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores y texturas

### INVENCION DEL PAPEL

Tradicionalmente se dice que el primer proceso de fabricación de papel su desarrollado por eununco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, en el S. II d. C. Durante unos 500 años, al principio la fabricación del papel estuvo limitada en China, posteriormente en el año 610 se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia Central. Los chinos transmitieron su conocimiento con los árabes, quienes lo llevaron a España y Sicilia en el siglo X. Pronto la elaboración de papel se extendió a Francia.

Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no sólo de trapos viejos o algodón sino también de gran variedad de fibras vegetales; además la creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores y texturas.

### Invención de la Imprenta

Después de la escritura el invento más significativo para la historia de los humanos fue la imprenta, creada por los chinos.

Alrededor del año 1440 Juan Gutenberg (1397-1468) en Alemania inventó el "tipo móvil", mientras que, en Holanda, Lorenzo Coster hizo otro tanto. Luego, en **1456**, es Gutenberg quien logra un importante hito histórico; termina de imprimir un

libro entero, el primero de la historia. Este libro es la Biblia, versión La Vulgata. De esta hermosa obra se conservan 21 ejemplares en varios museos.

K